

Festival Arte-Acción; 'una propuesta de narrativa visual hipermediada'

*Art-Action Festival; 'A proposal of visual
narrative hypermedia'*

LUZ ELENA ACEVEDO LOPERA*

Artigo completo enviado a 11 de maio de 2016 e aprovado a 21 de maio 2016.

*Colombia, professora e pesquisadora de arte e pedagogia. Licenciatura en Educación Artística, Universidad Pontificia Bolivariana, Facultad de Educación, Medellín, Colombia. Magister en Historia del Arte, Universidad de Antioquia, Facultad de Artes, Medellín, Colombia.

AFILIACÃO: Universidade de Antioquia, Faculdade de Artes, grupo de investigação "ArteEducação". Calle 47f No. 94-63 barrio Floresta Santa Lucía Medellín — Colombia. E-mail: luzelenaacevedolopera@gmail.com

Resumen: El presente artículo da cuenta de una enseñanza de las artes visuales desde un proyecto escolar llamado "Festival Arte-Acción", la metodología de dicho festival se estructura dentro del concepto de narrativa visual hipermediada y tiene como objetivo entender la instalación y la performance como forma de alfabetización que transforma los modos del "conocer" cuando abre su abanico con diversos lenguajes e instaura otras lógicas de sentido que modifican las formas de pensamiento, circulación, acceso y producción de saberes en la escuela.

Palabras clave: narrativa visual / hipermediación / instalación / performance / alfabetización.

Abstract: *This article explores practice a teaching of the visual arts from a school project called "Art-Action Festival", the methodology of the festival is structured within the concept of hypermediated visual narrative and aims to understand the installation and performance as forms of literacy that transform the ways of "knowing" as these open different languages and establish other logical sense that modify the forms of thought, movement, access and production of knowledge in school.*

Keywords: *visual narrative / hypermediacy / installation / performance / literacy.*

Introducción

El propósito del presente artículo se centra en validar una enseñanza de las artes visuales a través de una propuesta escolar llamada “Festival Arte-Acción”, para esto es preciso situar al lector en tres aspectos relevantes que enmarcan dicho propósito: el primer aspecto refiere al panorama general de la actividad; la población y el contexto en el que se desarrolla, así como los elementos que intervienen en la construcción que recibe el nombre de “Festival Arte-Acción”. El segundo aspecto aborda el concepto de “narrativa visual” como visión metodológica que estructura la elección de elementos temáticos, sonoros, icónicos, plásticos y metafóricos, los que, al ensamblarse dan cuenta de una imagen que remite a una realidad a la vez que desarrolla una significación y una situación de lectura interpretativa. Finalmente, y como tercer aspecto, se analiza la relación entre el concepto de “hipermediación” propuesta por Carlos Scolari y los principios que se desarrollan dentro de la práctica artística contemporánea específicamente la instalación y el performance. Al conjugar dichos elementos se obtiene, lo que para este trabajo en particular se considera, una propuesta alfabetizadora dentro del contexto escolar a través de la enseñanza de las artes visuales. Finalmente se resalta a manera de conclusión el hecho esencial que convalida la importancia de dicho trabajo.

1. ¿Festival Arte-Acción?

El Festival Arte-Acción es una actividad que se desarrolla aproximadamente hace cinco años en la institución educativa Lola González de la ciudad de Medellín en Colombia. Dicha actividad se prepara con los estudiantes del grado 7º y 9º durante varios meses del calendario escolar y consiste, básicamente, en “poner en obra” un fenómeno o problemática propia del contexto o entorno escolar. Su fundamentación pedagógica se ubica dentro de los procesos y principios que enmarcan la práctica artística contemporánea específicamente la instalación y la performance. El Festival Arte-Acción es una propuesta de acción artística en la que toman relevancia elementos tales como: el tiempo; aludiendo al inicio, la duración y el final de dicha acción, el espacio, la temática; dentro de un matiz de crítica, denuncia, reflexión o exaltación, los objetos; como cuerpos orgánicos e inorgánicos y finalmente la relación que se teje entre obra y espectador.

Lo que se resalta con el anterior párrafo, es, cómo a partir de una acción artística efímera e irrepetible con una temática que supone en muchos casos intromisión por la irrupción de una cotidianidad y una posible transgresión como instante visible ante desigualdades, estereotipos y discriminaciones, se logra el protagonismo del cuerpo, la interacción entre un colectivo de estudiantes creadores y un colectivo de estudiantes espectadores, hecho éste, que prefigura un proceso de

Figura 5 · La relación entre lo sonoro, lo discursivo, lo corporal y lo escenográfico plantea una visión de conjunto.
Fuente: propia.

enseñanza — aprendizaje donde a partir de una situación de lectura en la que intervienen todo tipo de efectos sensoriales, cognitivos y emocionales, se transforma los modos del “conocer” y probablemente se instauran otras lógicas de sentido que modifican las formas de pensamiento, circulación, acceso y producción de saberes en la escuela, como se ha mencionado en otros apartes (Figura 1 y Figura 2).

Es entonces, el Festival Arte-Acción un ensamblaje narrativo, una propuesta estética de conjunto que plantea una enseñanza de las artes visuales, no sólo desde la competencia expresiva, comunicativa o destreza técnica que caracteriza la malla curricular, la propuesta en mención, valida una enseñanza de las artes visuales en concordancia con las posturas crítico-reflexivas que habitan a los estudiantes, en la toma de decisiones que los convierte en protagonistas responsables de sus propias elecciones de vida así como agentes de cambio comprometidos con sus comunidades. Ello constata, la consolidación de un aprendizaje práctico de ciudadanía democrática y de una cultura política participativa que lleva a una comunidad a comprender su papel en la mitigación y posterior transformación de problemáticas y fenómenos que acontecen en diversos entornos y más en el nuestro, en el marco de un posible escenario de postacuerdo.

El ideal de este encuentro (festival), es que los estudiantes creadores más que reflejar la información proporcionada por un texto, acudan a la de-construcción y re-construcción del sentido que se oculta en el texto para que de esta manera surjan las interpretaciones de los estudiantes espectadores, y, al volverse parte de la narrativa descubran y confronten en la representación de la imagen su propio mundo personal. Los componentes narrativos, discursivos y expresivos de la propuesta se mezclan en relación con el texto, en una significación global que actualiza los propios referentes de la memoria del observador y, aunque en ocasiones, es difícil separar los elementos participantes en cada

generación de sentido, se logra a través de una organización gramatical de su estructura, observando al respecto paradigmas, códigos, signos, para luego observar o deducir los efectos o lo que en líneas generales se llamaría la pragmática de la imagen (Figura 3 y Figura 4).

2. Festival Arte-Acción como Narrativa Visual

Cuando se plantea el "Festival Arte-Acción" como "Narrativa Visual" se alude a la situación de lectura que se ofrece al estudiante observador, el cual verá una composición mixta, en un espacio y tiempo en el cual se produce la interacción de diversos lenguajes que tiene consecuencia directa en la lectura interpretativa. Puede ser una composición geométrica, que da un ritmo regular a la lectura, insistiendo en la secuencias de las acciones, con variación en cuanto a las dimensiones de los encuadres para resaltar la importancia del momento representado; puede ser una composición orgánica, irregular que apoye la idea de la confusión de los registros, estados o acciones; puede ser una composición de redes estructuradas de manera argumentativa, lo importante es que la composición aporta información y contribuye activamente en la producción de sentido.

De igual manera, refiere al medio que permite contar una serie de hechos en un espacio-tiempo, a la posibilidad de recibir a través de los sentidos las imágenes, sonidos, impresiones o sensaciones externas que darán lugar a un acontecimiento, es decir, el ideal de dicho festival como narrativa visual es poner en escena un tema que tiene diversos significados dentro de las subjetividades presentes, pero que en la combinación contrastada de éstas, existe un hilo que conecta las ideas del concepto particular al general, haciendo que los participantes (productores — espectadores) se pregunten, como menciona Michel Chion, "qué es lo que ven de lo que oyen y qué es lo que oyen de lo que ven", esto con el fin de que la función psíquica del participante capte, elabore e interprete el mensaje que se intenta validar (Chion, 1993) (Figura 5 y Figura 6).

Esta narrativa visual como texto interactivo abre ventanas connotativas en el universo representado, aportando elementos que van más allá del relato textual y significan con mayor fuerza que el mismo texto. Dicha significación que es el cauce del relato, asegura el desarrollo de las acciones a la vez que profundiza en el componente simbólico de la narrativa, definiendo un mundo con espacios, tiempos, acciones, personajes. En el encuentro narrativo, discursivo, plástico y sonoro se generan todo tipo de sensaciones que liberan la expresión completa del imaginario, tanto del estudiante creador como del espectador, este imaginario se articula de manera subjetiva al espacio dinámico y complejo que se ofrece como un mundo por explorar, donde el mismo lector aporta su interpretación no sólo

porque debe de-construir, conceptualizar y re-construir sus sentidos, sino porque la imagen y el texto están en permanente diálogo.

Ahora bien, como la interpretación tiene que ver con la memoria del estudiante, su capacidad de procesos de asociación y análisis, con hábitos que se inscriben necesariamente en su contexto de vida, con sus experiencias, el resultado no siempre podría ser el deseado, es por ello que la narrativa visual que propone el festival desarrolla una serie de cruces y enrevesamientos de lenguajes que confluyen en una especie de polifonía visual que interactúa con todos los sentidos teniendo como resultado el reconocimiento de información y la generación de conocimiento expresados a través de ideas o presencias mentales, que se apoyan en signos de menor o mayor complejidad, es decir, la narrativa visual desde un punto de vista pedagógico debe lograr actos de sugestión y persuasión que lleven a la “empatía” cognitiva en el sentido que aborda el término (Freedberg, 1992).

Las posibilidades del lenguaje visual para representar una realidad y generar un discurso a partir de una muestra performática tratan de representar un concepto, una historia, un argumento y entablar vínculos entre el texto y la imagen con el desarrollo de un mensaje completo y autosuficiente, la narrativa visual funciona como una nueva versión del texto, pero no sólo porque el texto es anterior al tratamiento visual, sino porque el festival además de movilizar recursos artísticos, requiere de estrategias de creación y comunicación, lo que la hace uno de los objetos significantes centrales en la producción de sentido. Los efectos de sentido reciben insumos que les permiten desarrollar un mayor impacto perceptivo y emocional, a la vez que lleva los efectos cognitivos al terreno de la estética y al terreno de lo social. De este modo, se vuelve una obra de arte interdisciplinaria a la vez que armónicamente integradora. El lenguaje visual es el que abre las puertas de la identidad artística de dicho festival, por el tratamiento plástico de los elementos que se conjugan entre sí (Figura 7).

3. Festival Arte-Acción, Narrativa Visual Hipermediada

En este último aparte se analiza el concepto de hipermediación a partir de la base teórica que desarrolla (Scolari, 2008). El autor ofrece con: “Hipermediaciones”, elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva, a modo de ensayo, delimita un territorio teórico nuevo enfocado en el ecosistema comunicativo digital. Para tal efecto, plantea una arqueología semántica que va desde las digitalizaciones, pasando por las hipertextualidades, reticularidades, interactividades, hasta las mutimedialidades, convergencias y remedaciones, como rasgos constitutivos y pertinentes de la nueva forma de comunicación. También plantea el concepto de — hipermediaciones — como *procesos*

de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecno-lógicamente de manera reticular entre sí (Scolari, 2008, p.196). Y, es justo en este aparte, donde se encuentra una relación con el Festival Arte-Acción como propuesta de narrativa visual hipermediada.

La relación con el concepto de hipermediación, para este proyecto en particular, se sustenta en el marco de las figuras de razón que propone la práctica artística contemporánea, es decir, la performance y la instalación se validan como "hipermediación" en la medida que muestran que el gesto artístico no está determinado por las disciplinas ni por la técnica, en esta narrativa, el arte es una elección de medios donde desaparecen las fronteras apostándole a una educación de las artes visuales inter y transdisciplinar, cuando organiza los conocimientos de las áreas que hacen parte de un pensum o currículo en una mirada que vaya en la dirección de considerar el mundo y su realidad en su unidad diversa. La narrativa visual hipermediada debe representar la aspiración a un aprendizaje lo más completo posible, capaz de dialogar con la diversidad de los saberes humanos (Basarab, 1996).

La importancia que se da a la performance y a la instalación como dispositivos que permiten el carácter de hipermediación se ubica en la figura de trama, de reenvíos e hibridaciones que se articulan en sí mismas, en el instante (tiempo) donde se encuentran las emociones, en el lugar (espacio) donde se dispone un conjunto de formas provisionarias, en una suerte de fuerza anónima, frágil y habitada por la incertidumbre. La hibridación que aquí se busca, es la contemplación misma de la experiencia en relación directa con los discursos propios de la cotidianidad escolar, enmarcada por la pregunta, por la duda, por la reflexión por la crítica, por la denuncia, por la resistencia. Se propicia de esta manera la búsqueda y el encuentro con el conocimiento como campo que despierta sensibilidades y afectos, lo que pone al descubierto la emergencia de nuevas configuraciones pedagógicas que vayan más allá de los medios tradicionales que aún siguen vigentes en gran parte de las escuelas colombianas.

La relevancia que se da al concepto de hipermediación para este proyecto en particular, alude, a no seguir pensando la enseñanza de las artes visuales únicamente en primera persona, por el contrario dicha enseñanza debe ser un juego esquizofrénico (Salcedo, 1995): "*El centro del otro se coloca en mi centro y yo miro al otro desde mi centro, y mi centro se coloca en el centro del otro*", ello posibilita una valoración entre obra y espectador, posibilita el dialogo al confluir todos los sentidos en una sola acentuación, se convierte en un proceso sistemático y mediático en donde interactúa el ser, la naturaleza y las situaciones de cada contexto cultural, territorial y geográfico. Si la pregunta es la que abre un universo de

Figura 6 · Elementos de la composición plástica; color, ritmo, distribución masas, fondo y forma; complementan información. Fuente: propia.

Figura 7 · La Narrativa Visual contiene un mensaje que se lee entre líneas, no siempre aparece de forma literal. Fuente: propia.

Figura 8 · En las hibridaciones que se dan entre Obra — Espectador..., Fuente: propia

Figura 9 · ... entre Obra — Creador..., Fuente: propia.

Figura 10 · ...y entre Espectador — Obra, aparece el concepto de "hipermediación" que este proyecto ha tomado de Scolari. Fuente: propia.

sentido, entonces, la respuesta debe ser confirmada por el otro en su recepción y este dialogo tiene vigor argumental cuando es acompañado por el pensamiento del interlocutor: “lo que hace pedagógico un acto, no es el hecho de haber enseñado algo nuevo, sino que se haya encontrado en el otro algo que no habíamos encontrado aún en nuestra experiencia de mundo, logrando que ese algo transforme la misma conciencia” (Acevedo, 2011: 86). (Figura 8, Figura 9 y Figura 10).

Conclusión

Reconfigurar la enseñanza de las artes visuales en la escuela a través de experiencias que concreten los saberes en torno a la pregunta, con el derecho del para qué, por qué, quién, dónde y cómo. Las artes visuales en este trabajo, tienen como base, el análisis en esa relación arte — estudiante desde planteamientos psicológicos, históricos, ecológicos, éticos en el marco de una construcción pedagógica que pueda plantear el concepto de “narrativa visual” como mediación entre el imaginario de toda una comunidad educativa y una experiencia que genera otras formas de pensar, percibir y valorar para hacer visible la importancia de construir nuevos significados culturales que permitan vínculos sociales en el “ser, estar y habitar” un territorio, llámese escuela, barrio o comunidad.

El proceso que lleva como nombre “Festival Arte-Ación”, da cuenta, a través de los aspectos mencionados a lo largo del artículo, la importancia de nuevas búsquedas en ese espacio llamado escuela, la importancia de hacer visible los gritos silenciosos que se esconden en las aulas y corredores pero que dan cuenta, de las historias que se tejen en la cotidianidad y se camuflan entre el ruido, las risotadas, los cabellos encendidos y las malas palabras. Esas búsquedas enmarcadas en lo pedagógico y lo artístico debe ser la posibilidad de seguirle el rastro a lo no dicho, a la voz silenciosa que esconde múltiples sentidos que exige interpretaciones y diversas preguntas, para ver si se pueden rearmar nuevos mapas y nuevos lenguajes sobre el territorio y la memoria de una institución y particularmente de la educación.

Referências

- Acevedo, L. (2011) *Arte y Pedagogía en el horizonte de lo contemporáneo*. Tesis de maestría. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
- Chion, Michel (1993) *La audiovision: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Paidós Iberica. ISBN 9788475098593.
- Freedberg, David (1992) *El poder de las imágenes*. Madrid: Cátedra.
- Nicolescu, Basarab (1996) *La Transdisciplinariedad: Manifiesto*. Ediciones Du Rocher
- Salcedo, D. (1995) *Plegaria Muda*. Londres: White Cube.
- Scolari, Carlos (2008): *Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva*. Barcelona: Gedisa, 317 pp. ISBN: 978-84-9784-273-0.